Philippe Le Gallou

présente

CD inclus

Style Guitare

10 compositions adaptées à l'enseignement de la flûte à bec ou autres instruments en ut.

©Jazzimuth Création 2004 - GSJ16

à Isabelle, Anna et Robin …

Style guitare

La guitare fait partie de la famille des instruments à cordes pincées. Son origine est incertaine. Plusieurs instruments anciens telle la *kithara* égyptienne, le *luth* oriental ou la *cithare* grecque en seraient ses ancêtres.

Venant sans doute d'Orient et rejoignant l'Espagne, elle existait sous plusieurs formes. La guitare Mauresque à caisse ovale, et la guitare dite *latine*. Les espagnols pratiquaient la *vihuela* ou le *bandoria*, les anglais la *pandore*. D'autres types de guitares similaires existaient également en France et en Italie.

C'est à la fin du XVIIIe siècle que la guitare classique prend sa forme quasi définitive. Le XIXe siècle sera le siècle des virtuoses. Puis au XXe siècle, l'électrification ainsi que les innovations en matière de lutherie transformeront considérablement les sonorités de l'instrument.

Présente à la fois dans la musique classique, le *jazz*, la *pop-music*, le *rock & roll* et la chanson, elle deviendra l'un des instruments les plus populaires et les plus répandus au monde.

C'est pour vous faire découvrir cette richesse et cette diversité sonore que j'ai composé ces dix pièces.

Du timbre coulant du dobro des bluesmen au son velouté des jazzmen en passant par les divers effets des rockers, je vous invite à découvrir les multiples visages de cet instrument passionnant...

Bon travail...

Philippe Le Gallou.

Je tiens à remercier toutes les personnes ayant participé à l'élaboration de cet ouvrage : Pierrick Lemou, Loïc Hellec, Nathalie et Pierre Sergent, Philippe Devalan, Luc Appamon, Jean-Marc Rousselin, Emmanuel Lemare et Guillaume Saint-James.

SOMMAIRE

PRESENTATION

La lutherie 2
Les guitares utilisées 3
Les accessoires 4
Les techniques de jeu 5

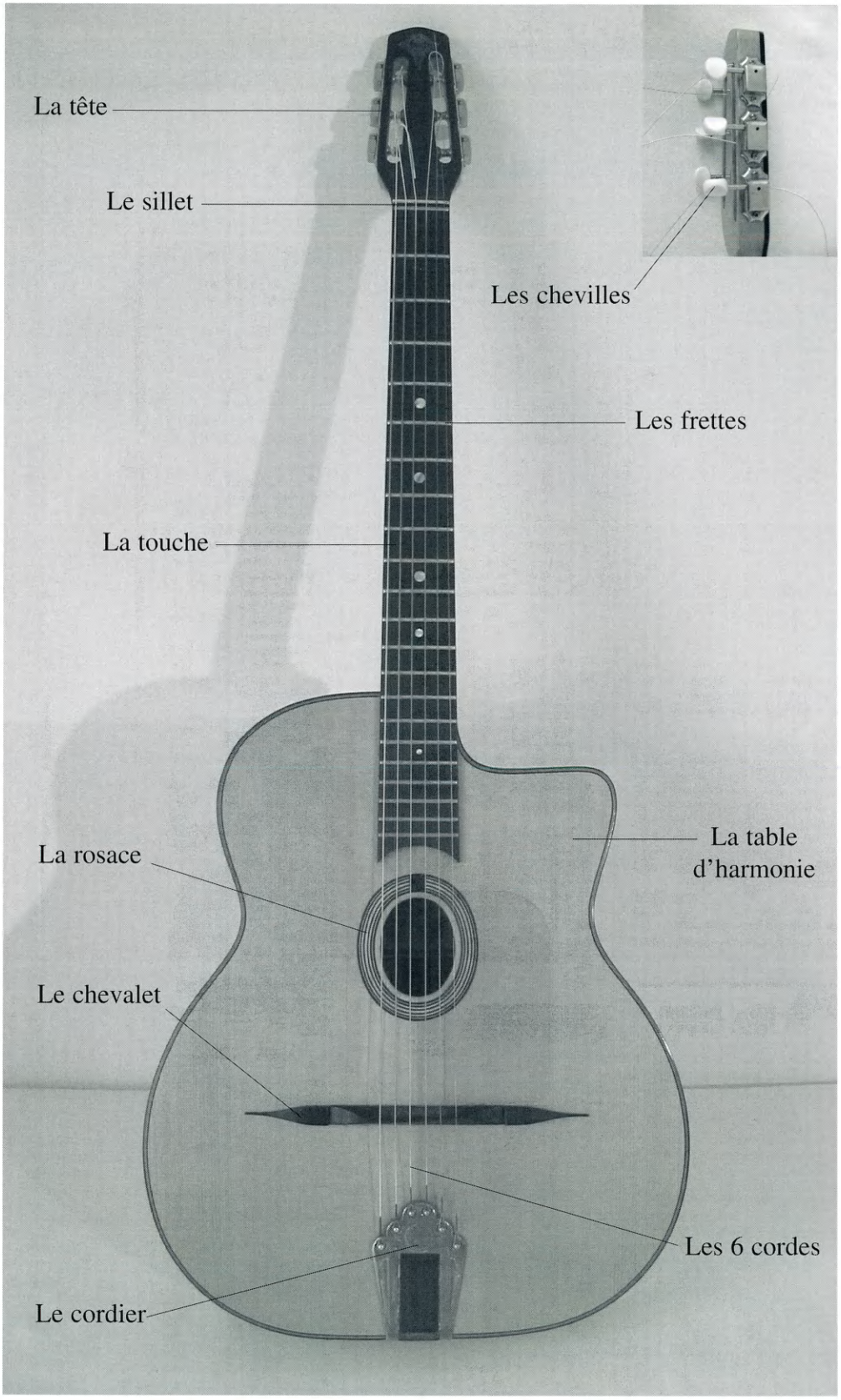
10 PIECES POUR FLUTE A BEC

La guitare classique 7
Marie Antoinette 8
La guitare jazz 10
Miles flûte is rich 11
La guitare flamenca 12
Que calor ! 13
La guitare country 14
A la campagne 15
La guitare manouche 16
Les yeux verts 17
La guitare bossa 18
Que du bonheur 19
La guitare blues 20
You've got it 21
La guitare rock 22
Shake your fingers 23
La guitare picking 25
Pick it now 26
La guitare celtique 28
Sur la lande 29

ANNEXES

Principaux accords utilisés 30
A propos de l'auteur 32

La lutherie

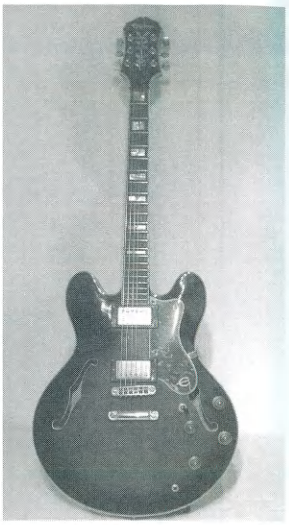

La tête
Le sillet
Les chevilles
Les frettes
La touche
La table d'harmonie
La rosace
Le chevalet
Les 6 cordes
Le cordier

Les guitares utilisées

La guitare classique

La guitare folk

La guitare manouche



La guitare jazz

La guitare électrique

Le dobro

Le banjo

La guitare basse

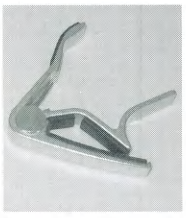
La *pedal steel* guitare

Les accessoires

Ampli de puissance et Jack

Rack d'effets

Le bottle-neck

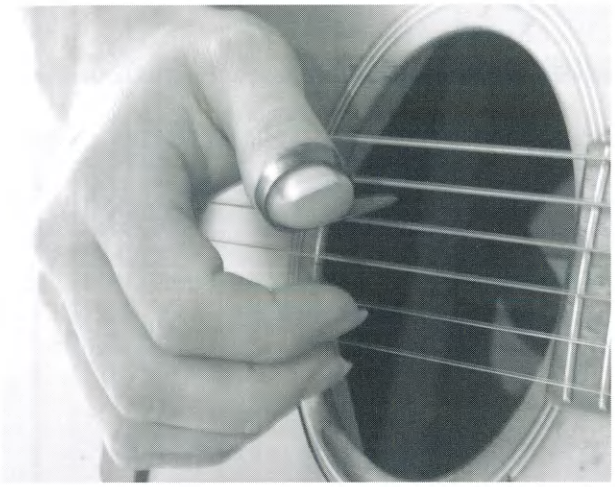


Le capodastre

Le médiator

L'onglet

Les techniques de jeu



La technique de l'onglet

La technique du médiator

La technique du bottle-neck à la *pedal-steel*

La technique du *bottle-neck* au dobro

La technique du *tapping*

La technique du tiré (*bend*)

Style guitare

10 pièces pour flûte à bec

La guitare classique

La guitare classique telle qu'on la connaît aujourd'hui apparaît vers la fin du XVIIIe siècle. Elle est alors utilisée pour accompagner les romances et remplace progressivement le luth, instrument baroque par excellence.

Le XIXe siècle met en valeur cet instrument composé de six cordes simples et d'une caisse de résonance plate.

Sous l'impulsion de *Fernando Sor* et du luthier *Antonio Torres Jurado*, elle inspire au XIXe puis au XXe siècle, des compositeurs comme *Pagannini, Villa Lobos, Britten* ou encore *Rodrigo…*
De nombreuses œuvres ont été transcrites pour la guitare classique *(Bach, De Falla)*. Des virtuoses comme *Ségovia, Yepes, Lagoya* lui ont redonné ses lettres de noblesses et contribué considérablement à son développement. Voici quelques artistes de renom : *Julian Brean, Léo Brouwer, John Williams, Alberto Ponce, Emilio Pujol, Turibio Santos…*

INDICATIONS

La technique guitaristique employée est le jeu aux doigts, en pincé et buté. La mélodie à deux voix est basée sur le principe d'imitation. La flûte répondant à la guitare. Cette pièce peut être d'abord pratiquée à une voix.

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE

l'écriture en imitation.
L'utilisation du mordant.

Le mordant supérieur est un ornement qui consiste en un bref aller et retour à partir d'un son principal. ex : do-ré-do

INSTRUMENTS UTILISES

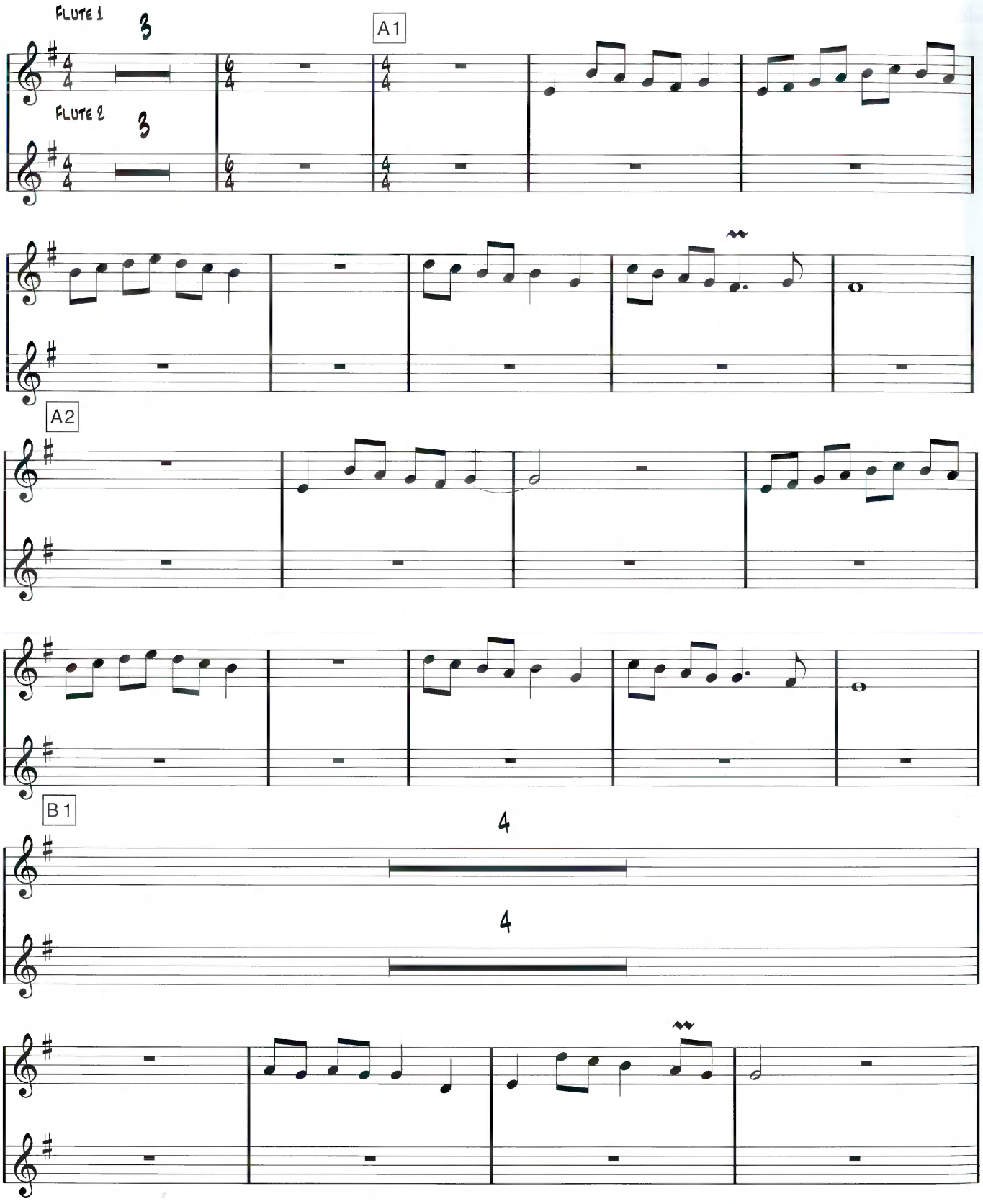
Un quatuor de guitares classique.
Deux flûtes à bec.

STRUCTURE ET NOMBRE DE MESURES

INTRO	A1	A2	B1	B2	A1	A2
4	8	8	8	8	8	8

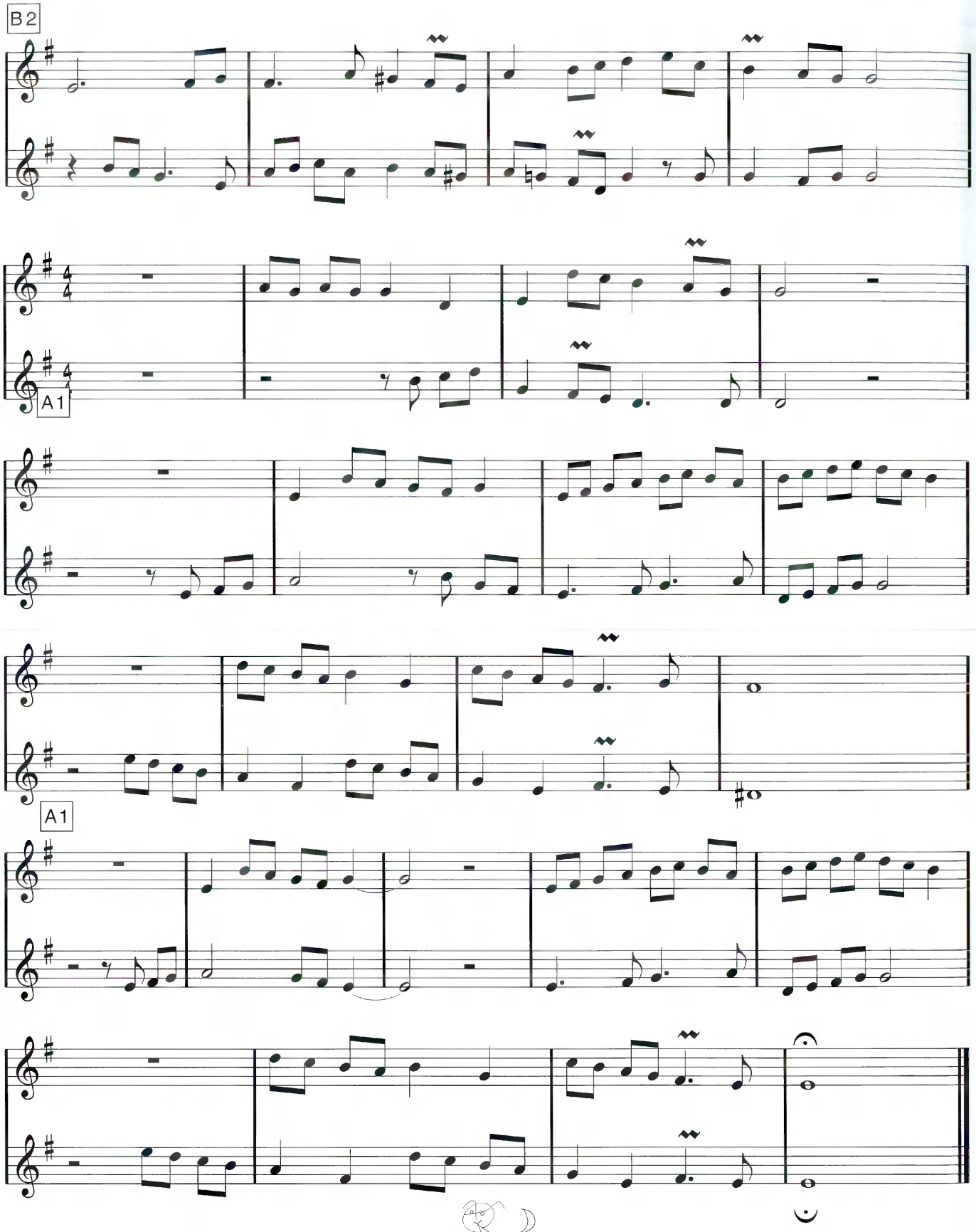
Marie Antoinette 1.

Mi mineur • 2m 25s



Marie Antoinette 2.

plages • tracks
1 & 2



La guitare jazz

La guitare électrique apparaît aux Etats-Unis dans les années 1930 sous l'impulsion du fabricant *Ricken Backer*.

Plusieurs formes d'instruments sont alors en vogue dont la célèbre *Solid body* sans caisse de résonance. Puis, apparaît la guitare 1/2 caisse équipée de micro. Cette guitare au son velouté sera employée dès 1939 par les jazzmen, tel *Charlie Christian* au sein de l'orchestre de *Benny Goodman*.

Jouée indifféremment aux doigts ou au médiator, elle est rendue populaire par des artistes solistes comme *Wes Montgomery, Joe Pass, Barney Kessel, Jim Hall, Georges Benson.*

Dès les années 1970, une autre génération de guitaristes au jeu plus moderne tels que *Pat Metheny, John Scofield, Mile Stern, John Mac Laughlin* ou encore *Ronny Jordan*... l'utilisent avec des effets afin d'explorer d'autres univers musicaux.

INDICATIONS

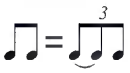
Cette pièce a été écrite dans la tradition des standards de jazz. Le tempo est médium et il convient de jouer les croches ternaires afin de respecter la notion de *swing*.
La forme est de structure classique : AABA.
La formation instrumentale est un quartet de jazz avec une batterie : le seul instrument inventé par les jazzmen. Le guitariste joue au doigts afin d'adoucir le son de l'instrument.

INSTRUMENTS UTILISES

Un guitare électrique de jazz 1/2 caisse, une contrebasse, un piano, une batterie et une flûte à bec.

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE

Les formations instrumentales dans le jazz.
Le swing et les croches ternaires :



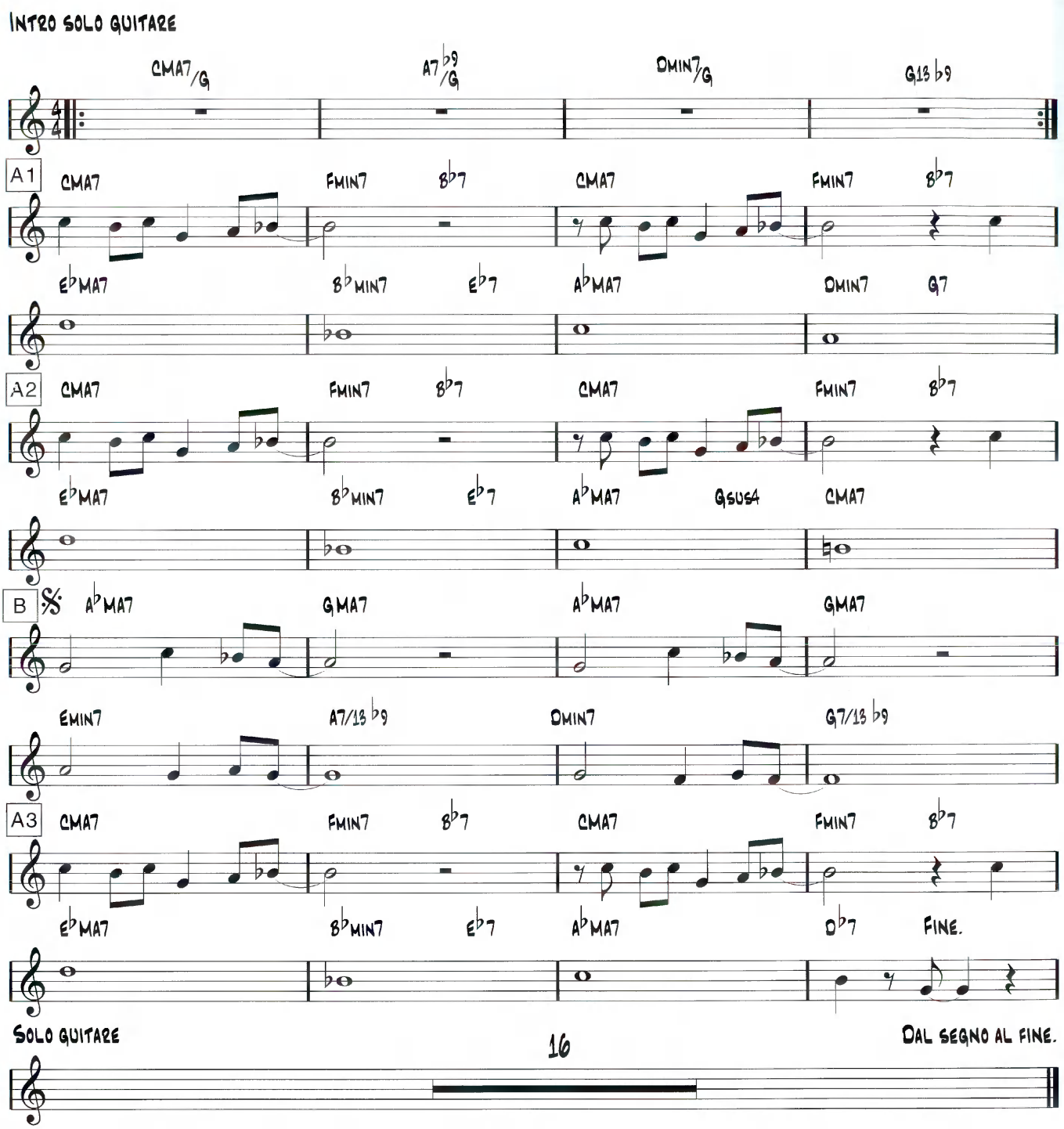
STRUCTURE ET NOMBRE DE MESURES

INTRO	A1	A2	B	A3	SOLO	B	A3
4	8	8	8	8	16	8	8

Miles flûte is rich

plages • tracks
3 & 4

Do Majeur • 2m 09s



La guitare flamenca

Le flamenco apparaît en Espagne vers le XV^{e}me siècle. Il est le fruit d'une rencontre entre la musique traditionnelle andalouse et la musique gitane.

Musique destinée à la fois, au chant et à la danse, elle a donné ses lettres de noblesses à la guitare et su séduire un large public à travers le monde de part son caractère virtuose et festif.
Art populaire par essence, le flamenco obéit à des règles aussi strictes que la musique savante. Au XIXe siècle, il prend un véritable essor par la multiplication des cabarets *(cafés cantantes)*. Les guitaristes développent alors un jeu de plus en plus virtuose et s'imposent comme solistes à l'égal des chanteurs.
Depuis les années 1950, de nombreux musiciens réinventent cette musique en y introduisant d'autres styles comme le jazz ou la musique latine.
Des artistes tels que *Montoya, Sabicas* mais surtout *Paco De Lucia* font de cette tradition un art en perpétuelle évolution.

INDICATIONS

Cette mélodie de style hispanisant peut être dans un premier temps travaillée à une voix.
Les guitares utilisées sont à cordes nylon. Un ajout de percussions (castagnettes, tambourin et claquements de mains) rappelle le son traditionnel du flamenco.

INSTRUMENTS UTILISES

Deux guitares flamenca d'accompagnement, une guitare solo, une couronne de cymbalettes, un triangle, des castagnettes, des claquements de mains et deux flûtes à bec.

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE

Percussions corporelles.
Travail sur le mode de mi.

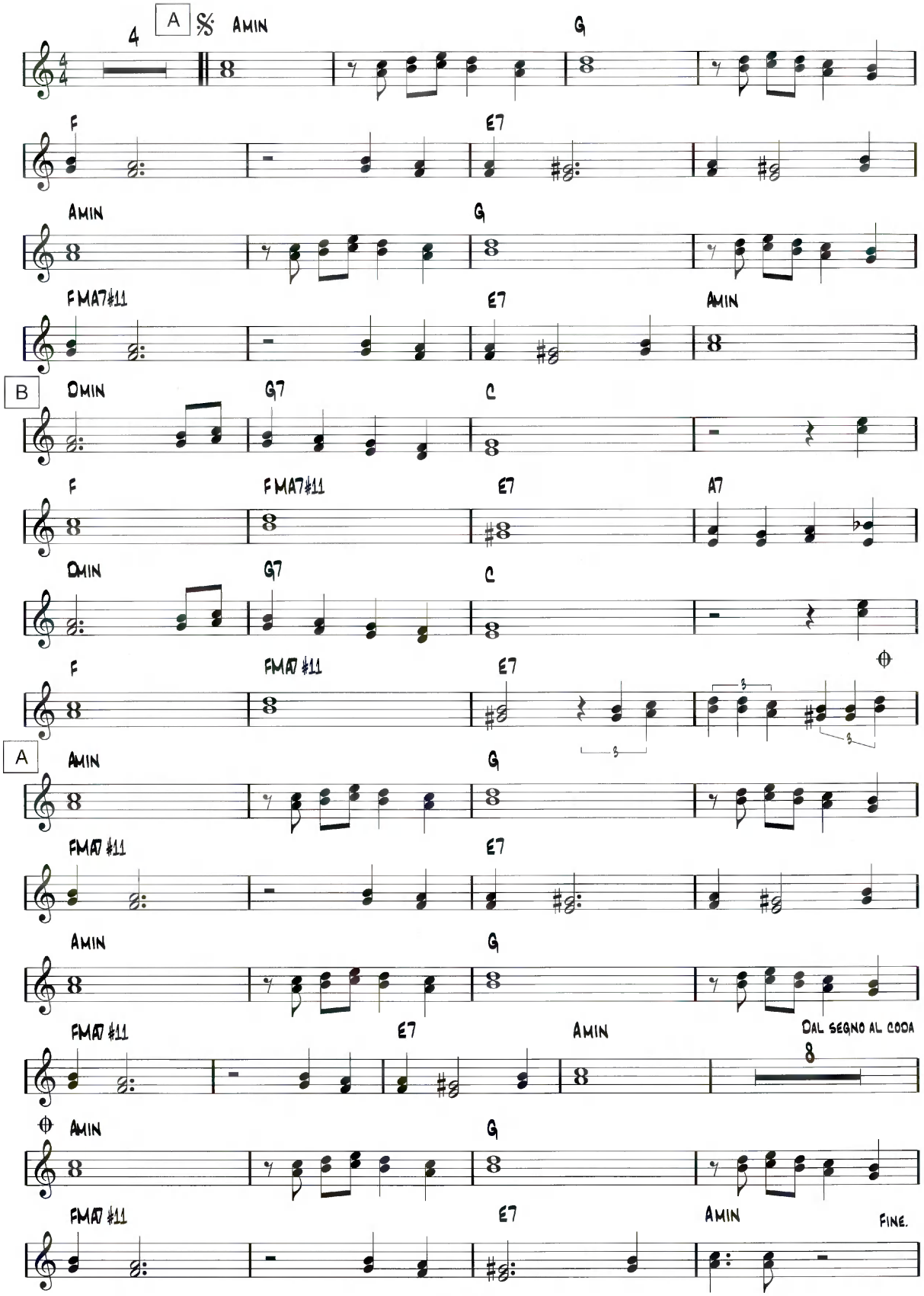
STRUCTURE ET NOMBRE DE MESURES

INTRO	A	B	A	BREAK	A	B	CODA
8	16	16	16	8	16	16	8

plages • tracks
5 & 6

Que calor !

La mineur • 2m 44s



La guitare country

La *country-music* puise son origine dans les musiques traditionnelles irlandaises, anglaises, allemandes et suèdoises importées sur le sol américain par les émigrants de la fin du XVIIIe siècle. Elle peut être acoustique ou électrique suivant le style auquel elle se réfère.

Du vieux style *Old time* (ancien temps) à l'actuel *country and western*, en passant par le *blue grass,* le *western swing,* le *cajun* et le *rockabilly*... la guitare au même titre que le violon et l'accordéon y occupe une place de premier choix.

Au même titre que les joueurs de banjo, les guitaristes de country tels que *Dock Watson, Tony Rice...* développent un jeu virtuose aussi bien aux doigts qu'au médiator.

INDICATIONS

A la campagne vous propose de découvrir à travers la *country-music* deux instruments cousins de la guitare : la *pedal steel guitar* et le *banjo* qui tendent à renforcer le coté énergique de cette musique.

INSTRUMENTS UTILISES

Deux guitares, une *pedal steel guitar,* un banjo, une basse électrique, une batterie, trois flûtes à bec

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE

Reconnaissance des timbres.
Découverte de la musique nord-américaine.
Travail des durées : noires et croches

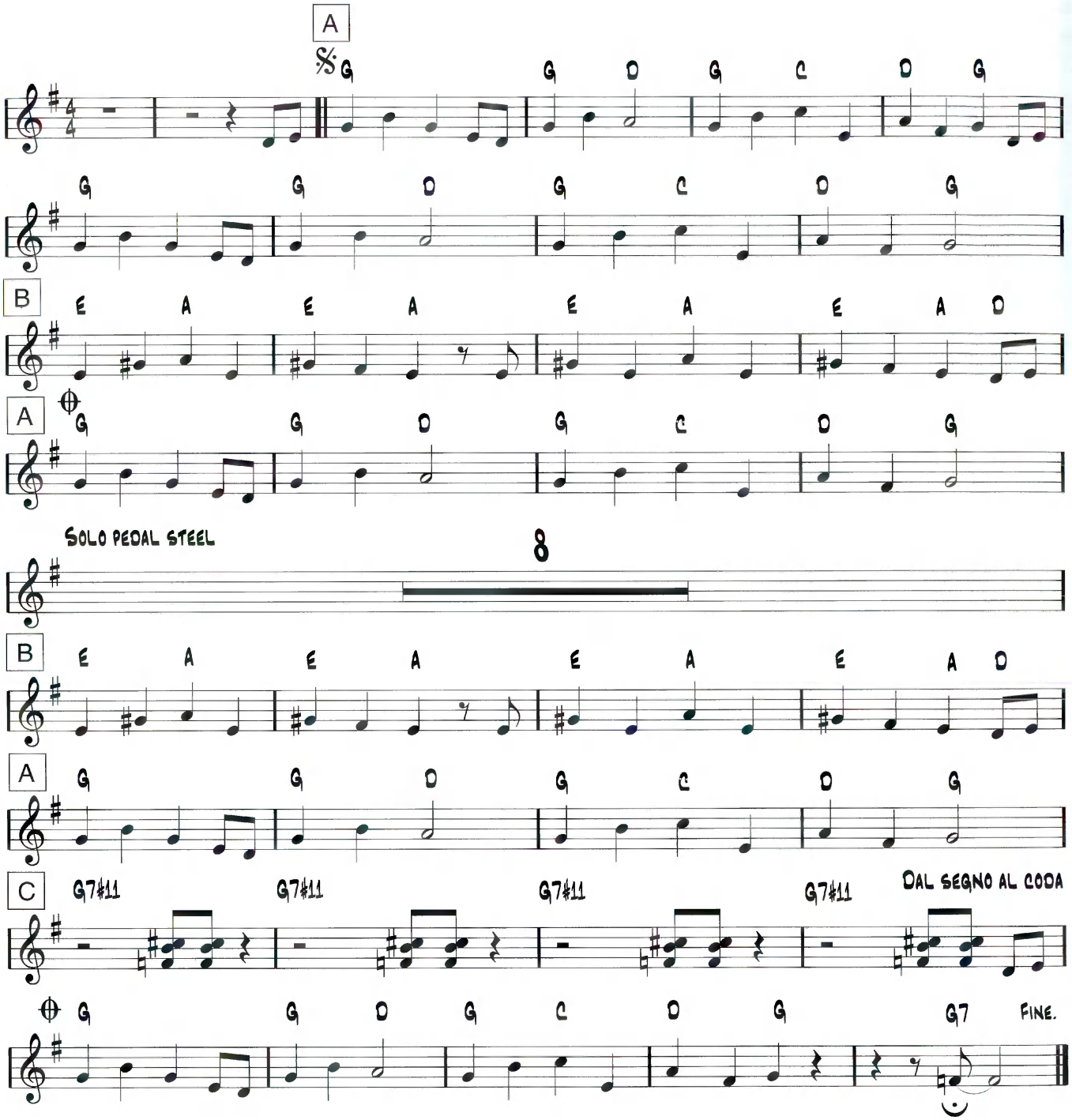
STRUCTURE ET NOMBRE DE MESURES

INTRO	A	B	A	SOLO	B	A	C	A	B	CODA
2	8	4	4	4	4	4	4	8	4	5

A la campagne

plages • tracks
7 & 8

Sol Majeur • 2m 03s



La guitare manouche

Le jazz manouche ou gitan apparaît dans les années 1930 avec son plus grand représentant *Django Reinhardt*. De tradition tzigane, le guitariste forme avec le violoniste *Stéphane Grapelli* le célèbre quintette du *Hot-Club* de France.

Véritable inventeur du *swing* manouche, il ne cessera de jouer avec les plus grands jazzmen américains et européens tels que *Duke Ellington, Coleman Hawking, Benny Carter*... Son jeu virtuose et inventif, son sens inné de la mélodie et de l'improvisation feront de lui le chef de file des générations futures.

Associé à un guitariste rythmique faisant la *pompe*, le soliste peut s'exprimer en toute liberté en interprétant des standards, des valses, ou des ballades...

Des guitaristes comme *Dorado Schmitt, Christian Escoudé, Babik Reinhardt, Matelot et Boulou Ferré, Samson Schmitt, le trio Rosenberg, Bireli Lagrène* et bien d'autres perpétuent de nos jours cette tradition.

INDICATIONS

La guitare rythmique utilise la technique de la " pompe " pendant que la seconde développe un contrechant ou improvise.
Proche du style valse musette, cette pièce évolue du mode mineur au mode majeur.

INSTRUMENTS UTILISES

Une guitare rythmique, une guitare solo et une flûte à bec.

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE

Le mode majeur et le mode mineur.

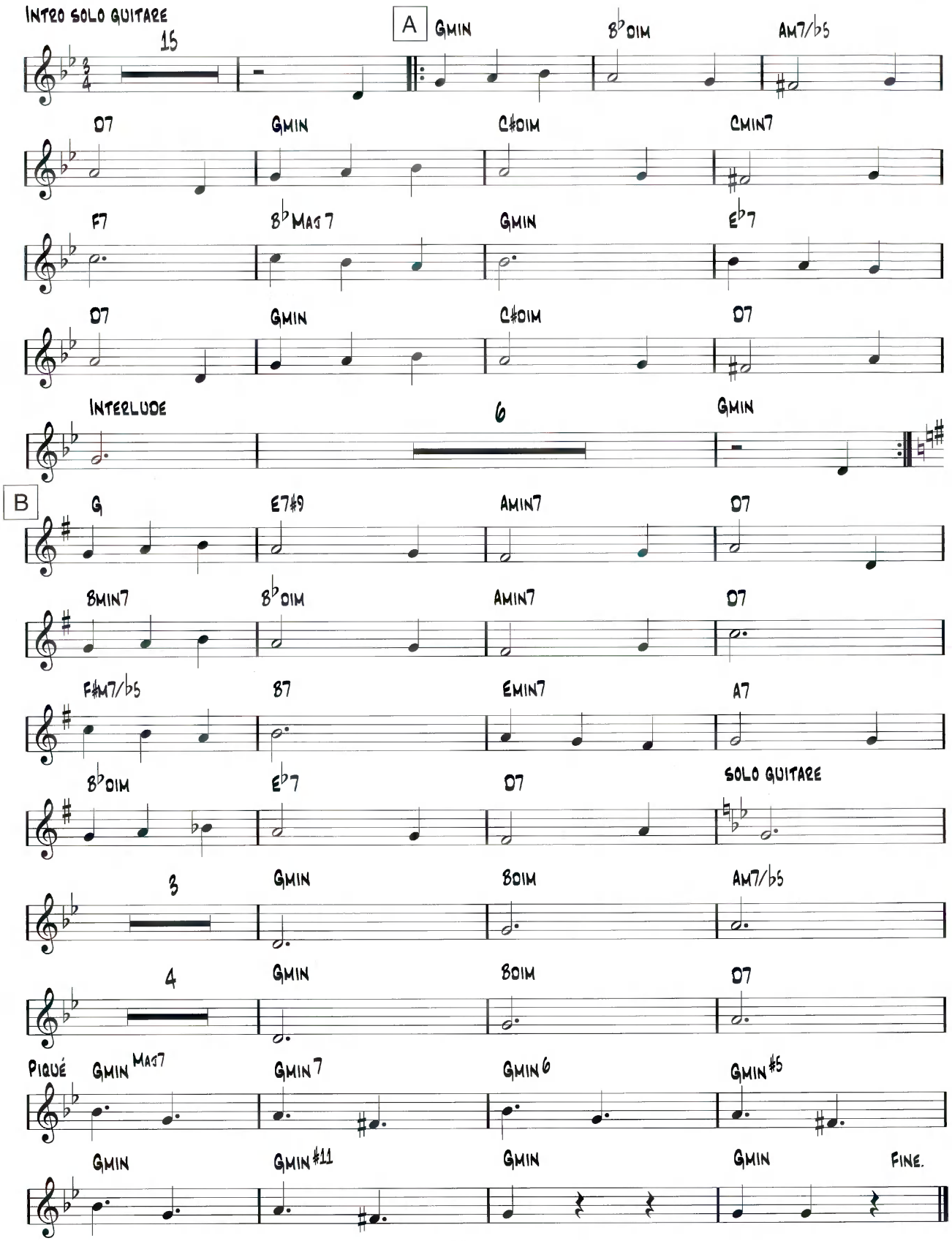
STRUCTURE ET NOMBRE DE MESURES

INTRO	A	INTERLUDE	A	INTERLUDE	B	SOLO	CODA
16	16	8	16	8	16	16	8

Les yeux verts

plages • tracks
9 & 10

Sol mineur • 1m 33s



La guitare bossa

Dans les années 1960, un nouveau courant musical apparaît au Brésil, sous l'influence de musiciens comme *Joao Gilberto, Vinicius de Moraes, Carlos Hyra,* et *Antonio Carlos Jobin.* Issue de la Samba, ce nouveau courant *(nova)* se veut plus poétique, plus raffiné.

La *bossa-nova* utilise des harmonies subtiles. Les mélodies sont raffinées et les rythmes très syncopés. Elle sort parfois de ses frontières et flirte entre autre avec le jazz. Des musiciens tels que *Charlie Byrd, Dizzy. Gillespie,* et *Stan Getz* vont se l'approprier.

La guitare, instrument populaire brésilien par excellence est au coeur de la *bossa-nova* et les guitaristes chanteurs, véritables poètes, s'accompagnent aux doigts en général en recherchant un son très velouté.

INDICATIONS

Cette pièce met en valeur la technique d'accompagnement de la *bossa-nova* (richesse rythmique de la main droite). La guitare à cordes nylon est jouée aux doigts. Le solo de saxophone ténor illustre les liens existant entre le jazz et la bossa.

INSTRUMENTS UTILISES

Une guitare, un triangle, un cabassa, des oeufs, une contrebasse, une batterie, un saxophone ténor et une flûte à bec.

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE

Travail rythmique autour de la syncope et du triolet.

STRUCTURE ET NOMBRE DE MESURES

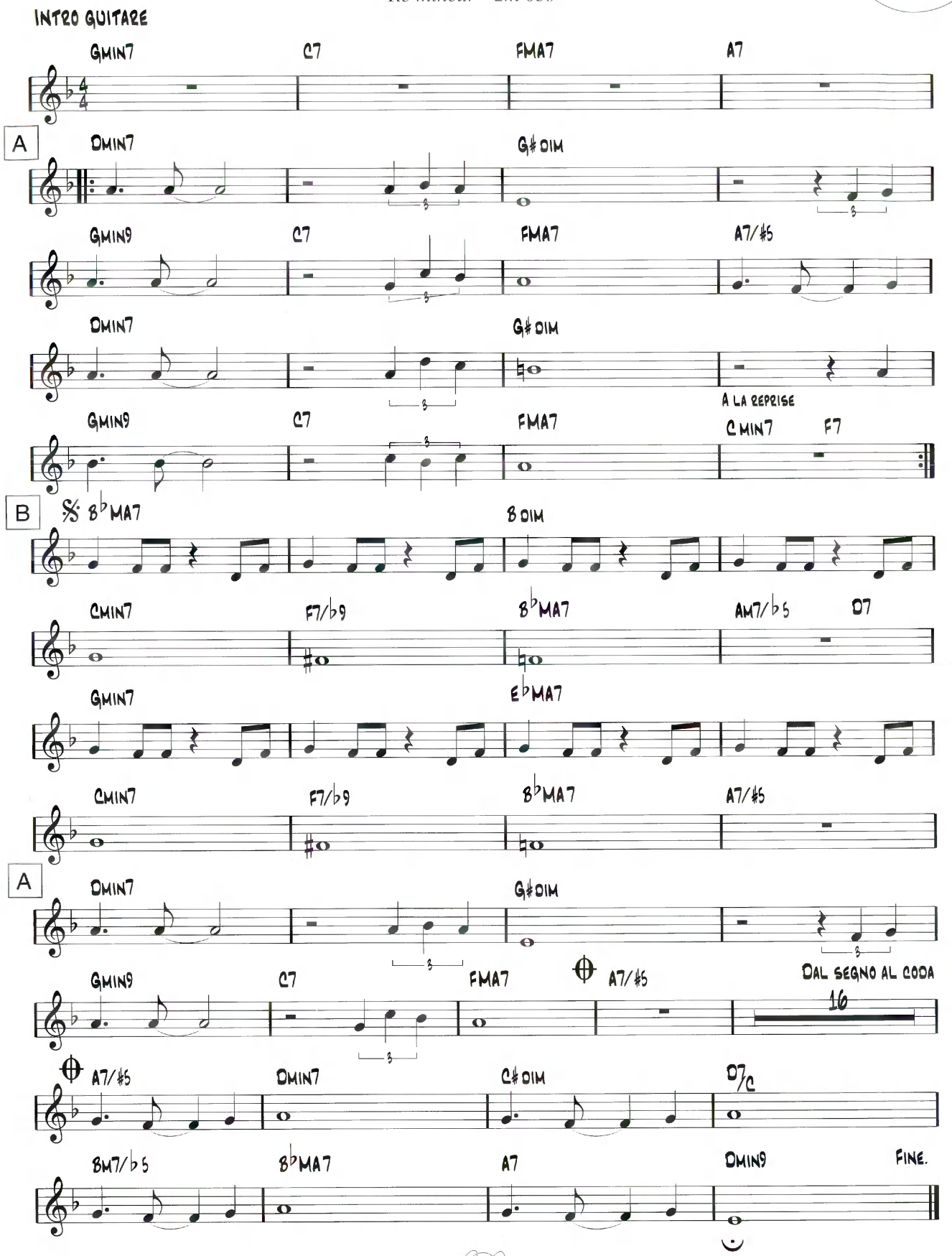
INTRO	A	B	A	SOLO	B	A	CODA
4	16	16	8	16	16	7	8

plages • tracks

11 & 12

Que du bonheur

Ré mineur • 2m 03s



La guitare blues

L'instrument favori du joueur de blues devient au début du XX^{e}me siècle la guitare. Deux styles de jeu se développent : le *finger-picking* (cf. *Pick it now)*, joué aux doigts et le *flat-picking*, joué au médiator.

A la même époque, apparaît la *steel-guitar* ou *dobro*. Cette guitare aux techniques de jeux influencées par la musique hawaïenne possède des résonateurs en métal. Plus puissante que la guitare traditionnelle, elle permet de se faire entendre dans les cabarets bruyants ainsi que dans les rues et se joue le plus souvent à l'aide d'un *bottle-neck* (goulot de bouteille).

Voici quelques artistes incontournables : *Mississipi John Hurt, Blind Blake, Big Bill Broonzy, Robert Johnson, Blind Boy Fuller, Reverend Gary Davis…*

INDICATIONS

Cette mélodie est construite sur le modèle AAB, principe de *call and response* .
Une structure cyclique de 3 phrases de 4 mesures forme le schéma textuel et harmonique typique d'un blues en 12 mesures. Le joueur de dobro utilise le *bottle-neck.* il le fait glisser sur la touche de son manche. On parle alors de *slide guitar.*

INSTRUMENTS UTILISES

Une guitare, un dobro, un harmonica et une flûte à bec.

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE

La gamme blues.
Les modes pentatoniques.
La constitution des accords.
Initiation à l'improvisation.

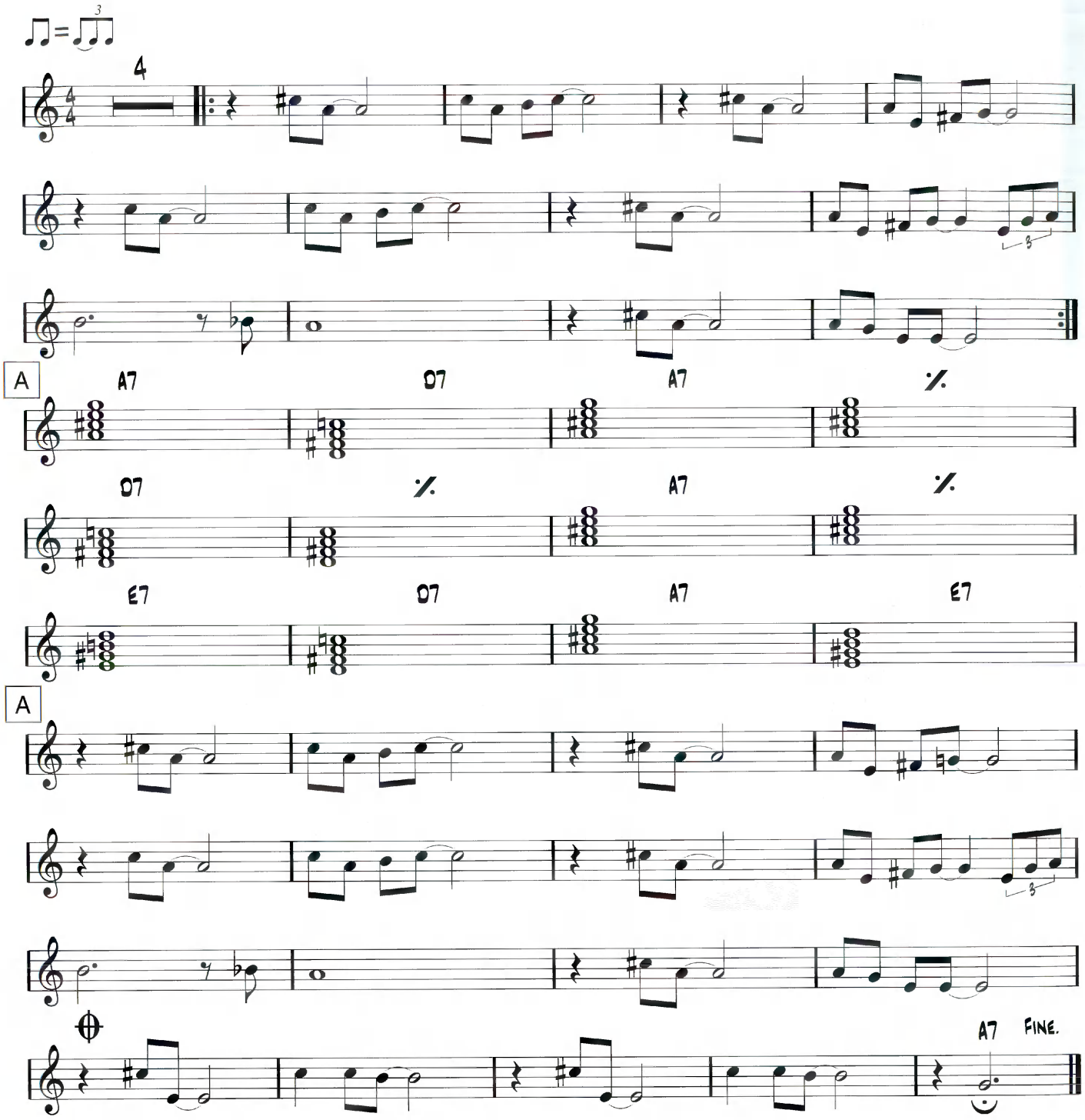
STRUCTURE ET NOMBRE DE MESURES

INTRO	A	A	SOLO	A	CODA
4	12	12	12	12	5

You've got it

plages • tracks
13 & 14

La Majeur • 2m 35s



La guitare rock

L'électrification de la guitare permet à l'instrument, dans les années 1930, de s'intègrer de plus en plus à l'orchestre. Deux grands luthiers marquent alors cette révolution : *Les Paul* et *Léo Fender.*

De *Chuck Berry* à *Steve Vaï*, la guitare électrique ne va cesser d'évoluer. Des artistes de blues comme *T. Bone Walker, BB King, John Lee Hooker,* exploitent pleinement ses possibilités alors que *Jimmy Hendrix,* véritable génie, repousse les limites de l'instrument en inventant de nouvelles techniques de jeu, et de nouveaux effets. Plus tard *Eric Clapton, Jeff Beck, Keith Richard, Eddie Van Halen,* et *Mark Knopfler* perpeptuent le concept de *Guitar Heroe.*

La guitare électrique tombe en désuétude dans les années 1980, puis revient en force dans la formule trio (guitare/basse/batterie) au début des années 1990 avec des groupes comme *Nirvana, Oasis, Red Hot Chili Peppers,* ou encore *Off Spring.*

INDICATIONS

L'Objectif de ce morceau est de faire découvrir les multiples possibilités sonores qu'offre la guitare électrique. Plusieurs effets sont utilisés dont : *Overdrive* (distorsion du son), *Delay* (retard et répétition du son). Le guitariste utilise la technique du *tapping* durant son solo.

INSTRUMENTS UTILISES

Une guitare électrique rythmique, une électrique solo, une basse électrique, une batterie, une cloche, une couronne de cymbalettes et deux flûtes à bec.

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE

Création de riffs
Initiation à l'improvisation sur l'échelle de mi mineur.

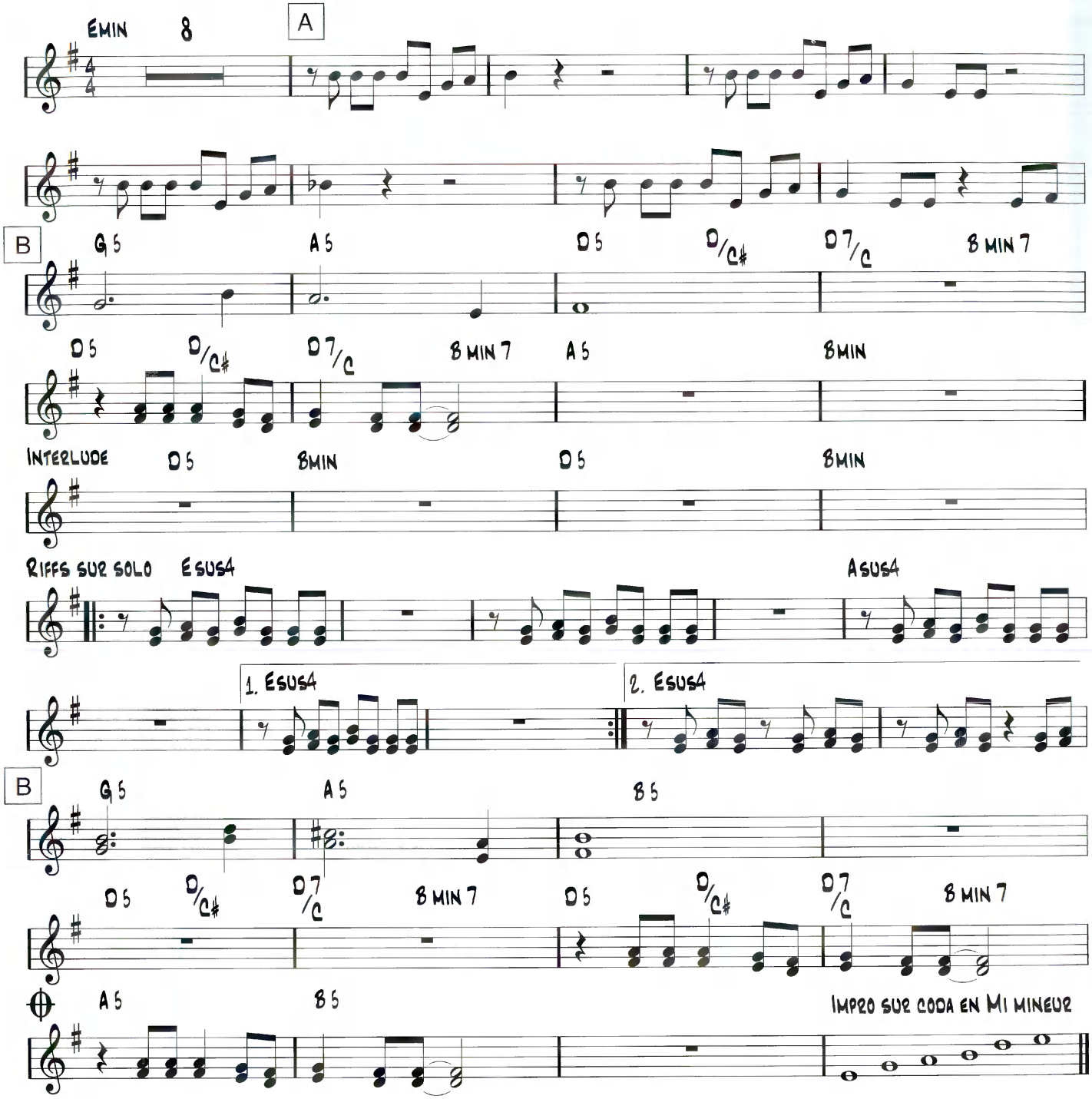
STRUCTURE ET NOMBRE DE MESURES

INTRO	A	B	INTERLUDE	RIFFS/SOLO	B	CODA
8	8	8	4	16	8	4

Shake your fingers

plages • tracks
15 & 16

Mi mimeur • 2m 10s



La guitare picking

Ce style guitaristique est né aux Etats-Unis dans les années 1920. Littéralement *Picking* signifie " cueillir ". On appelle aussi cette technique de jeu *fingerpicking*. En effet, le pouce de la main droite joue les basses avec un son étouffé rappelant le jeu d'une contrebasse, tandis que l'index, le majeur et l'annulaire pincent les trois cordes aigües pour jouer la mélodie et/ou des formules arpégées.

C'est un jeu polyphonique cousin de la guitare classique. Les noirs du sud des Etats-Unis inventèrent ce style pour accompagner le blues.

Le jeu des basses est amplifié par l'emploi d'un onglet sur le pouce. La technique du *picking* s'apparente à la technique pianistique utilisée par les joueurs de *boogie-woogie* de *ragtime* et de *stride-piano*. Elle se joue le plus souvent sur une guitare *folk* et l'écriture se fait sous forme de tablatures.

Voici quelques artistes incontournables : *Blind Blake, Marcel Dadi, M.J Hurt, R.G Davis, Merle Travis, J. Reed, Chet Atkins, J.F Lalanne...*

INDICATIONS

Il convient de jouer les croches ternaires. La phrase B développe un jeu en " question-réponse ". La guitare employée est une guitare *folk* à cordes en acier. On peut entendre un solo de dobro joué au *bottle-neck*. La guitare picking se pratique aux doigts avec un onglet sur le pouce de la main droite.

INSTRUMENTS UTILISES

Deux guitares et deux flûtes à bec.

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE

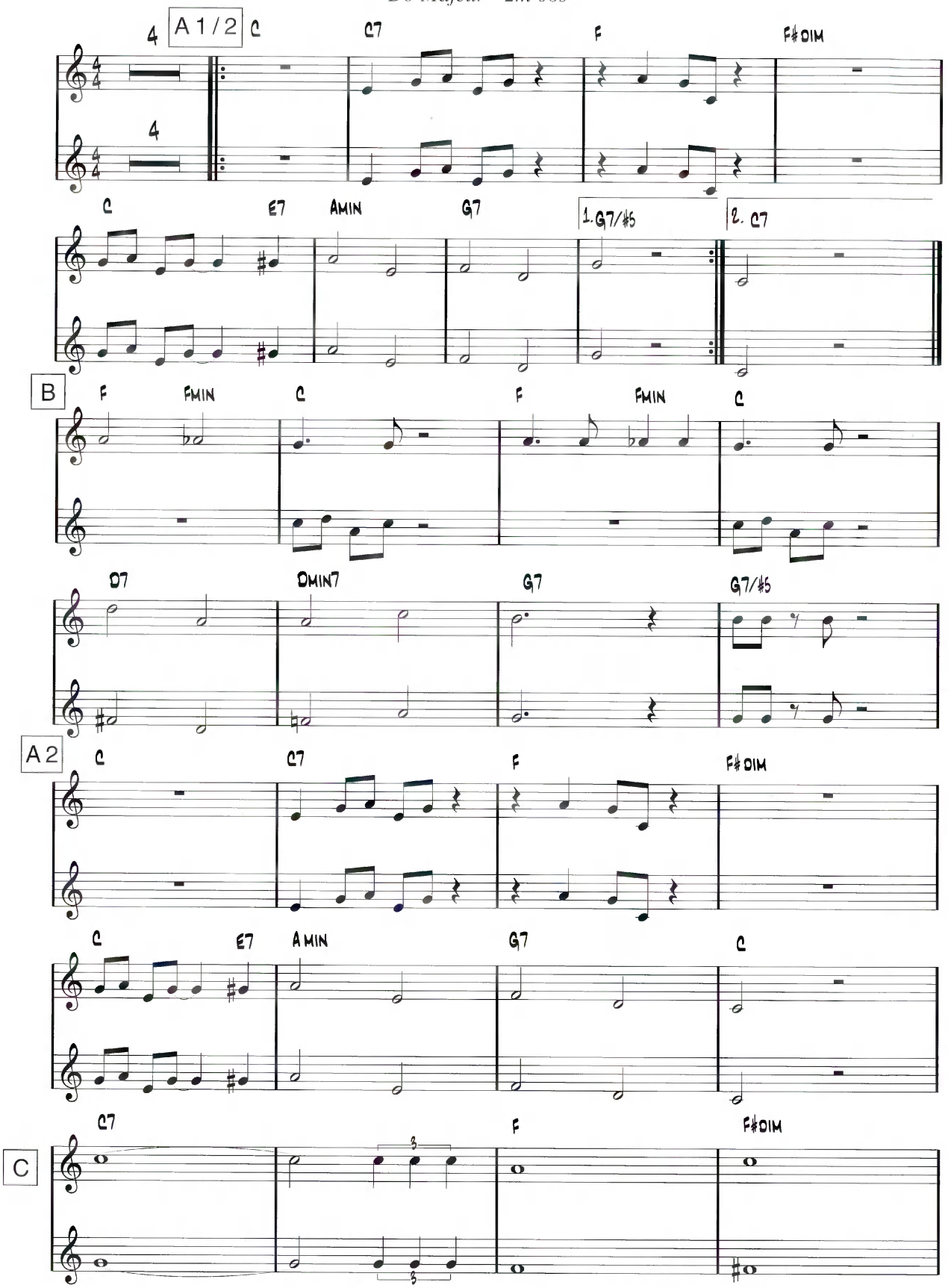
Le chromatisme.

STRUCTURE ET NOMBRE DE MESURES

INTRO	A1	A2	B	A2	C	B	A2	CODA
4	8	8	8	8	16	8	8	5

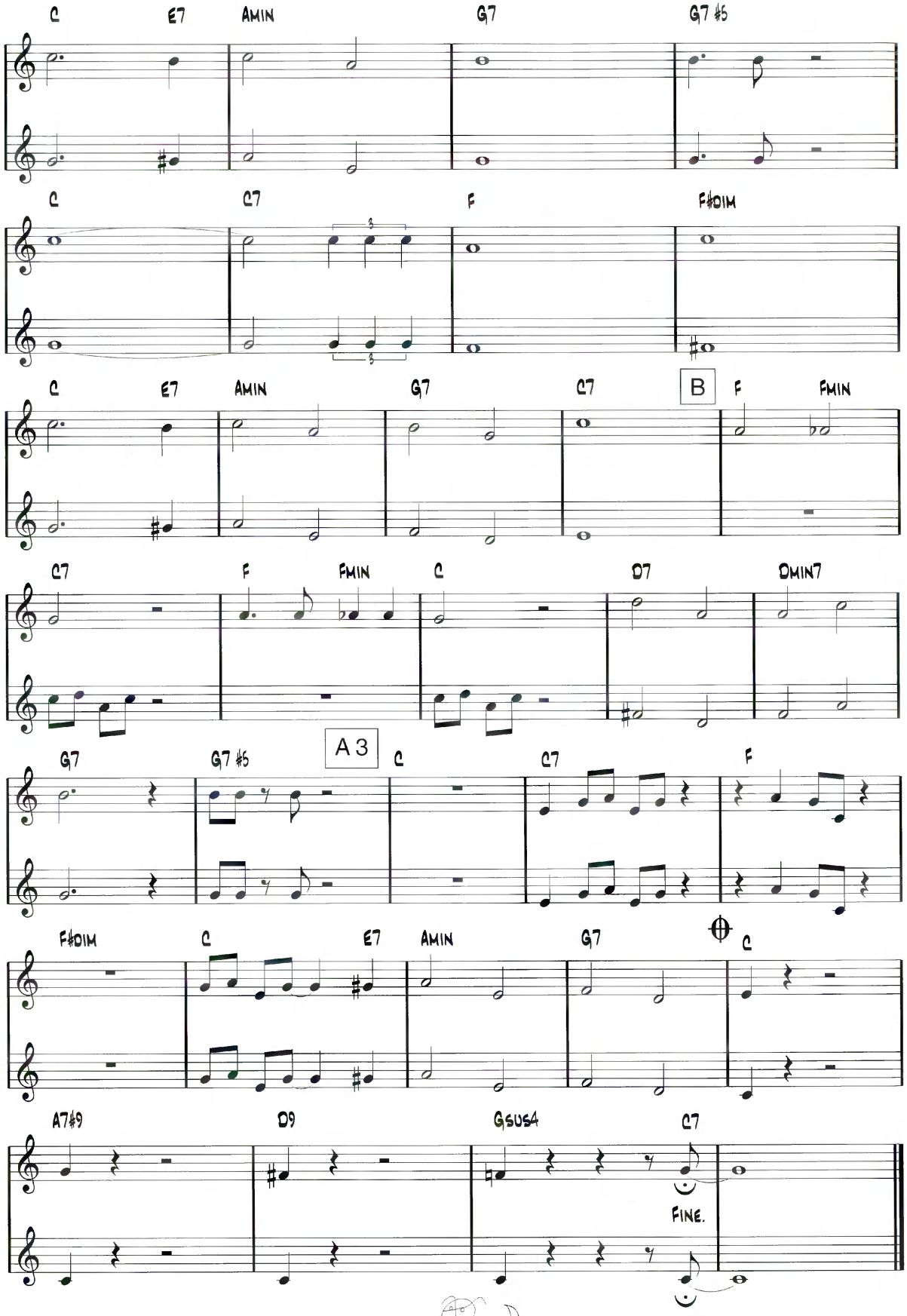
Pick it now 1.

Do Majeur • 2m 06s



Pick it now 2.

plages • tracks
17 & 18



La guitare celtique

La guitare dite " celtique " est apparue dans les années 1970. Elle occupe principalement, durant cette période, un rôle d'accompagnement.

S'inspirant d'instruments traditionnels tels que le biniou, la bombarde, le violon, la flûte, le *Uilleann-pipe*, ou encore la cornemuse écossaise, des guitaristes comme *Pierre Bensoussan, John Renbourn, Soïg Sibéril, Gilles Le Bigot, David Surret, Tony Mac Manus...* créent une nouvelle manière de jouer.

Ils utilisent des guitares folk (cordes en acier) et s'accordent en DADGAD (ré la ré sol la ré). Transcrivant sans relâche des mélodies traditionnelles, des airs de danses... ces musiciens parviennent à faire ressortir toute la finesse des musiques irlandaises, bretonnes, écossaises, et galiciennes...

Influencés par la technique du banjo, les guitaristes de musique celtique développent un jeu virtuose aux doigts ou au médiator.

INDICATIONS

Sur la lande est écrit dans le style d'une marche bretonne à laquelle s'enchaîne une gigue irlandaise. Les thèmes sont joués en *flat-picking* puis en *finger picking*. La guitare est accordée en *dadgad* (ré la ré sol la ré). On peut entendre les timbres d'instruments traditionnels tels que le *fiddle* (violon) le *uilleann pipe* (cornemuse à coude irlandaise), ainsi que le *bodhran* (percussion à peau)

INSTRUMENTS UTILISES

Deux guitares, un violon, un *uilleann pipe*, un *bodhran* et deux flûtes à bec.

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE

Travail de la division ternaire de la pulsation.
Découverte d'instruments traditionnels irlandais.
Approche de l'ornementation

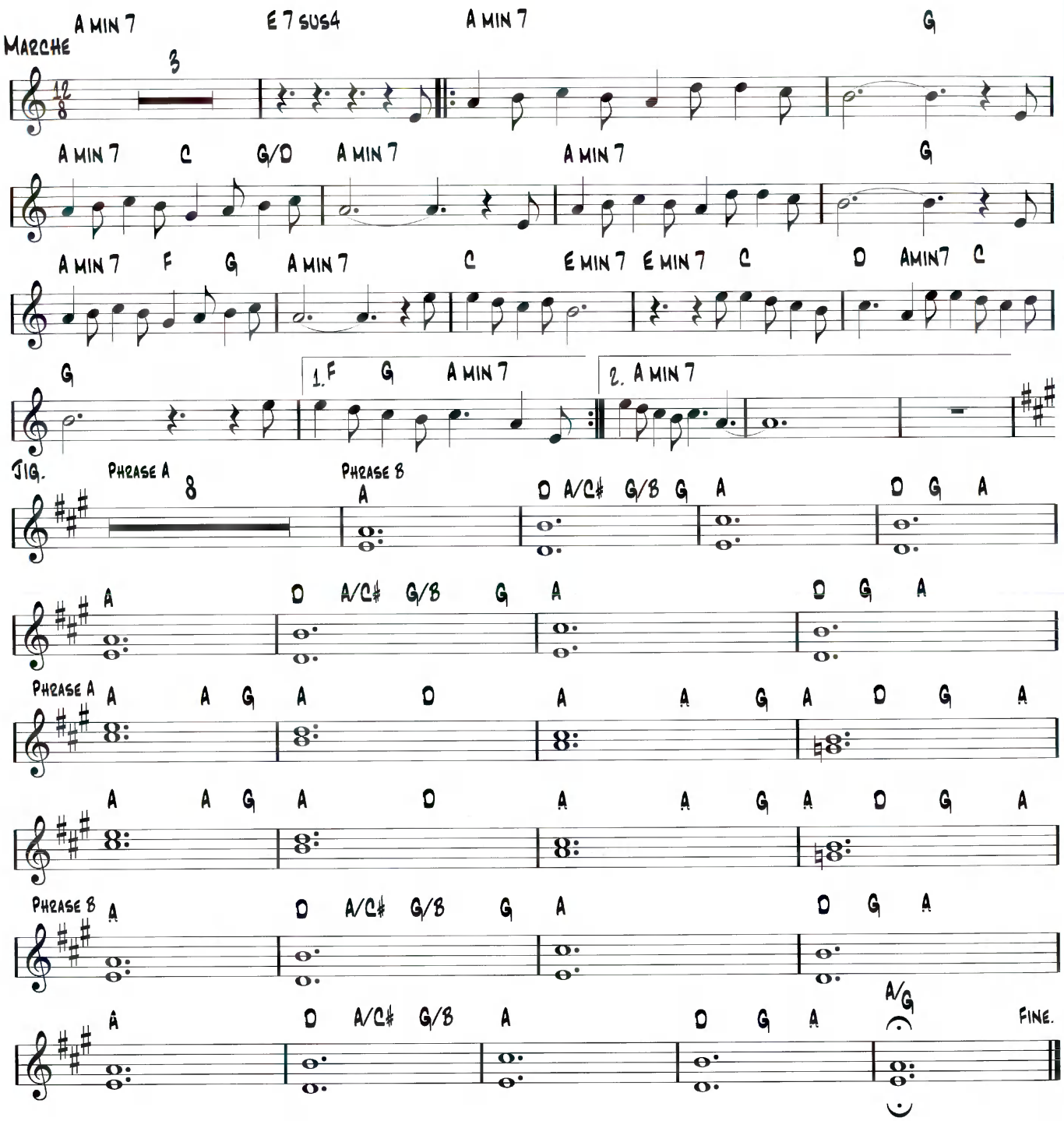
STRUCTURE ET NOMBRE DE MESURES

INTRO	MARCHE A	MARCHE A	JIG B	JIG B	CODA
4	13	15	16	16	1

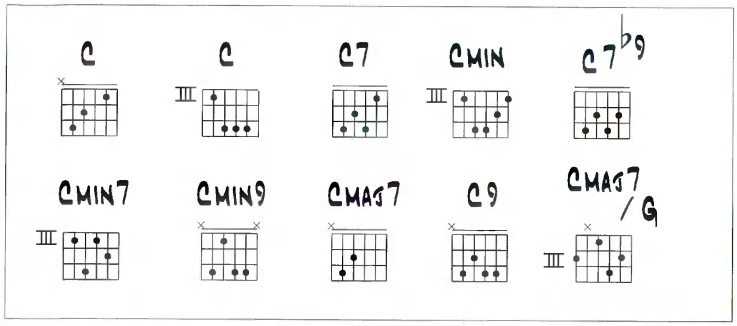
Sur la lande

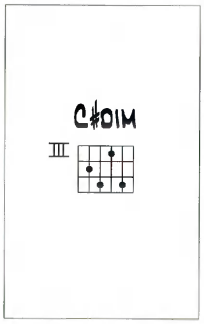
plages • tracks
19 & 20

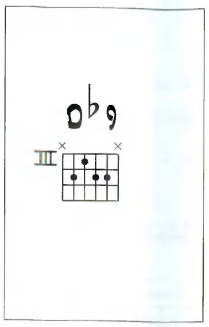
La mineur et La Majeur • 2m 24s

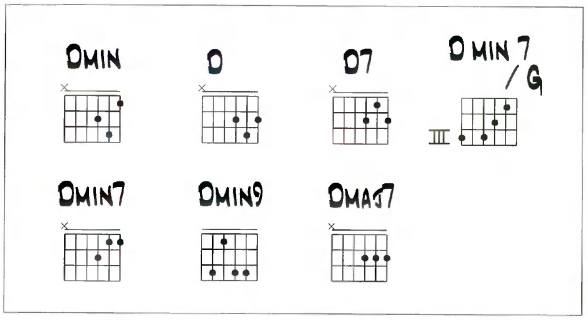


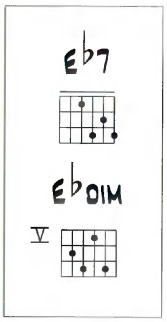
Principaux accords utilisés

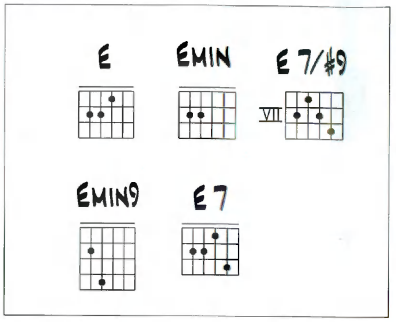


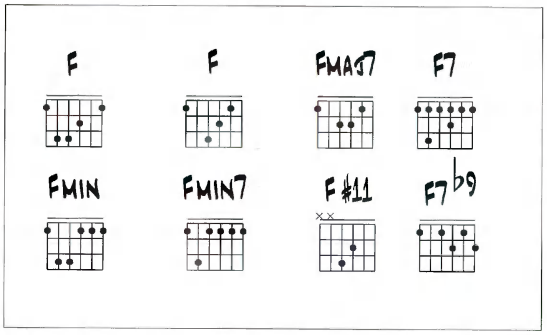


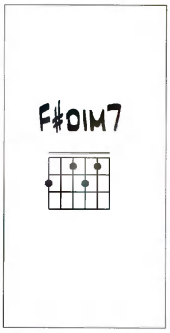


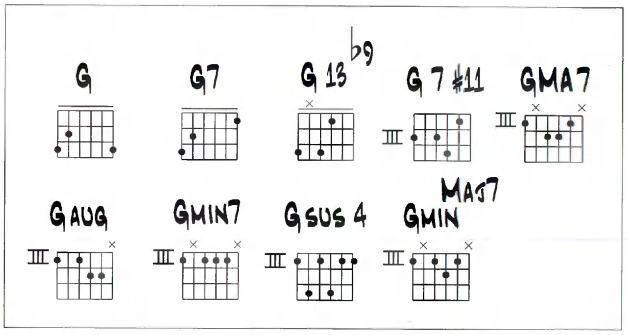


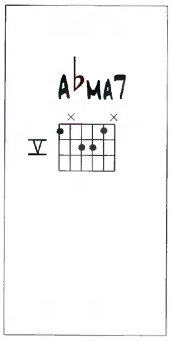


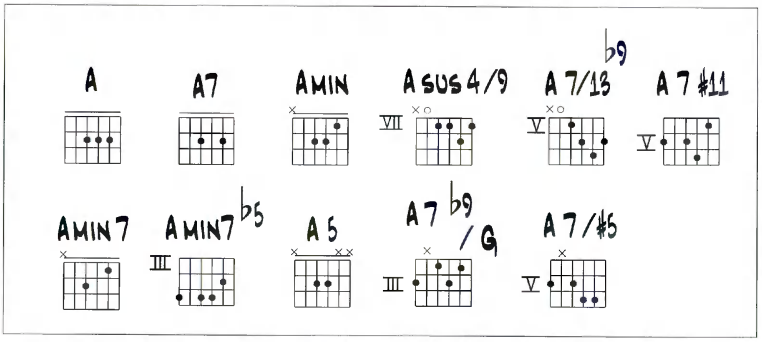


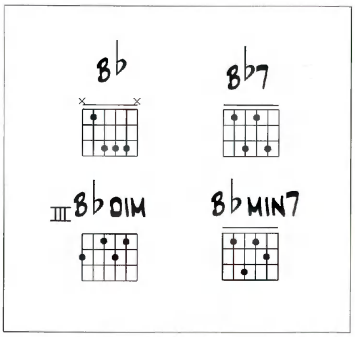


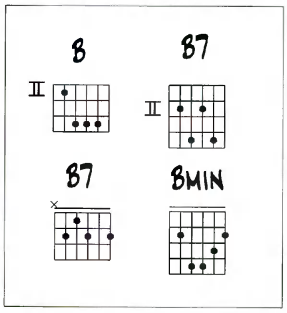


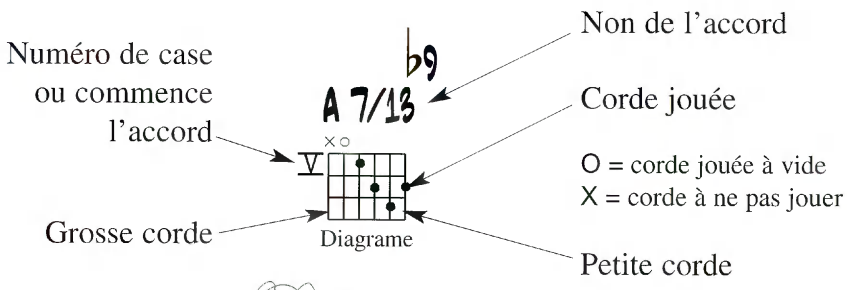












Notes

A propos de l'auteur

GUITARISTE
ENSEIGNANT EN EDUCATION MUSICALE

Né à Lorient en 1965.

Après l'obtention d'une licence en musicologie à l'université de Rennes II en 1988, il participe à de nombreuses formations de blues et de jazz en tant que musicien professionnel. Depuis 1991, il enseigne l'éducation musicale en collège et lycée à Rennes et dans la région rennaise. Ayant suivi des stages avec des guitaristes tels que *Mauro Serri* (blues), *Gilles Clément* (jazz), ou encore *Soig Sibéril* (celtique), il se passionne pour la guitare acoustique et plus particulièrement pour les musiques celtiques. Chargé de cours depuis 2002 à l'université de Rennes II en pratique instrumentale, il poursuit ses participations à diverses formations et séances d'enregistrement *(Backdoor men, La volute, Mooncoin ...).*

Avec

Philippe Le Gallou	Compositions, guitares et basse électrique
Pierrick Lemou	Violon
Loïc Hellec	Dobro
Pierre Sergent	Contrebasse
Luc Appamon	Pedal steel et banjo
Jean-Marc Rousselin	harmonica
Emmanuel Lemare	Uilleann-pipe
Guillaume Saint-James.	Direction artistique, arrangements, piano, saxophone, percussions et flûte à bec

Enregistré et mixé au studio Jazzimuth-Création en décembre 2003.
Copyright Jazzimuth Création 2004
Référence GSJ16

Jazzimuth Création
12 rue Montcalm
75018 Paris
tél/fax : +(33) (0)1 42 23 28 33
e-mail : gsj@club-internet.fr
site internet : http://www.jazzimuth.com

Imprimé en France par Graph 2000, 61203 Argentan.
©JAZZIMUTH CREATION - Dépôt légal Janvier 2004 - Référence GSJ16 - Edition n°01.
ISMN M-707045-26-0
TOUTE REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE EST STRICTEMENT INTERDITE

Explorez l'univers de la guitare en jouant de la flûte à bec.

Un voyage au coeur de la guitare à travers dix compositions originales de difficulté progressive qui illustrent le jazz, la musique classique, le country, la musique celtique, le flamenco, le blues, le rock, la musique latine...

Une fiche technique accompagne chaque pièce.

Présentation du style, partitions, grilles d'accords, indications et notes d'auteur.

Faites-vous accompagner par des professionnels

Le support audio est enregistré par des musiciens professionnels. Chaque composition existe en deux versions : la première avec flûte. L'autre ne contenant que l'accompagnement.

Contenu du disque

1-2	Marie Antoinette	Classique
3-4	Miles flûte is rich	Jazz
5-6	Que calor !	Flamenco
7-8	A la campagne	Country music
9-10	Les yeux verts	Jazz manouche
11-12	Que du bonheur	Bossa-nova
13-14	You've got it	Blues
15-16	Shake your fingers	Rock & Roll
17-18	Pick it now	Picking
19-20	Sur la lande	Celtic

Découvrez la collection complète des ouvrages jazzimuth sur http://www.jazzimuth.com

ISMN M-707045-26-0

9 797070 045260